

РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИВОПИСЬ

Как разговаривает древнерусская икона?

Учебник, с.80

«Древнерусские иконописцы с поразительной ясностью и силой воплотили в образах и красках то, что наполняло их душу, - видение иной жизненной правды и иного смысла мира».

из статьи кн. Трубецкого «Умозрение в красках»

В чём вы видите разницу религиозной и светской живописи?

«ИКОНА» - (гр. – eikon) – образ.

Задача религиозной живописи –
воплотить слово в образы
христианского вероучения.

Все виды живописных техник:

мозаика,

фреска,

миниатюра,

иконопись

в религиозной живописи
подчинены **единой цели** –
раскрытию христианских
истин.

Икона – священный предмет,
выполняющий роль
посредника между человеком
и богом.

Словарь Иконописца, с.84

1. Иконописный канон – это
2. Перспектива – (какая?)
3. Время –
4. Свет –
5. Цвет –

Словарь Иконописца

Иконописный канон – особые правила написания икон (люди изображены похожими, а мир духовный – не полностью).

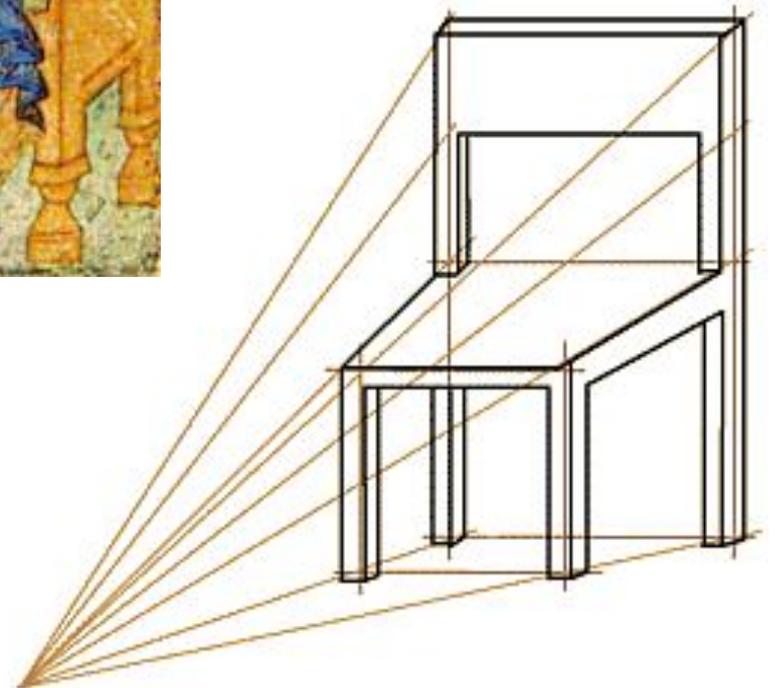
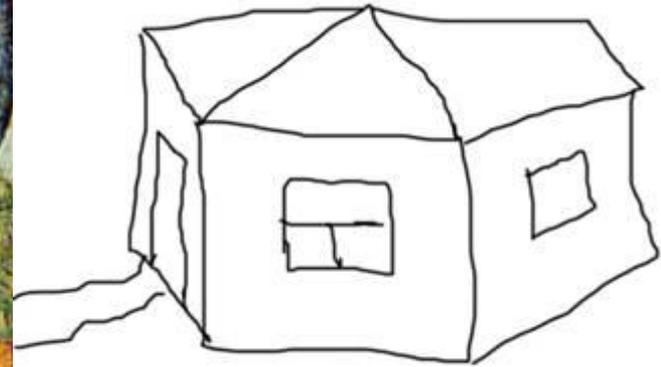
Перспектива – обратная (далекие предметы изображаются такими же крупными, как и близкие, все предметы сходятся в одной точке – на зрителе).

Время – отсутствует, все события изображаются одновременно.

Свет – исходит от фигур Святых, не имеет теней.

Цвет – золотой (фон, нимбы, контуры фигур, складки одеяний); красный (жертва Спасителя); голубой (Матерь Божья); зеленый (Троица)

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

распятие

Иконостас Успенского собора
Московского Кремля

праотцы

святители

Богоматерь и
Ветхозаветные пророки

праздничный чин

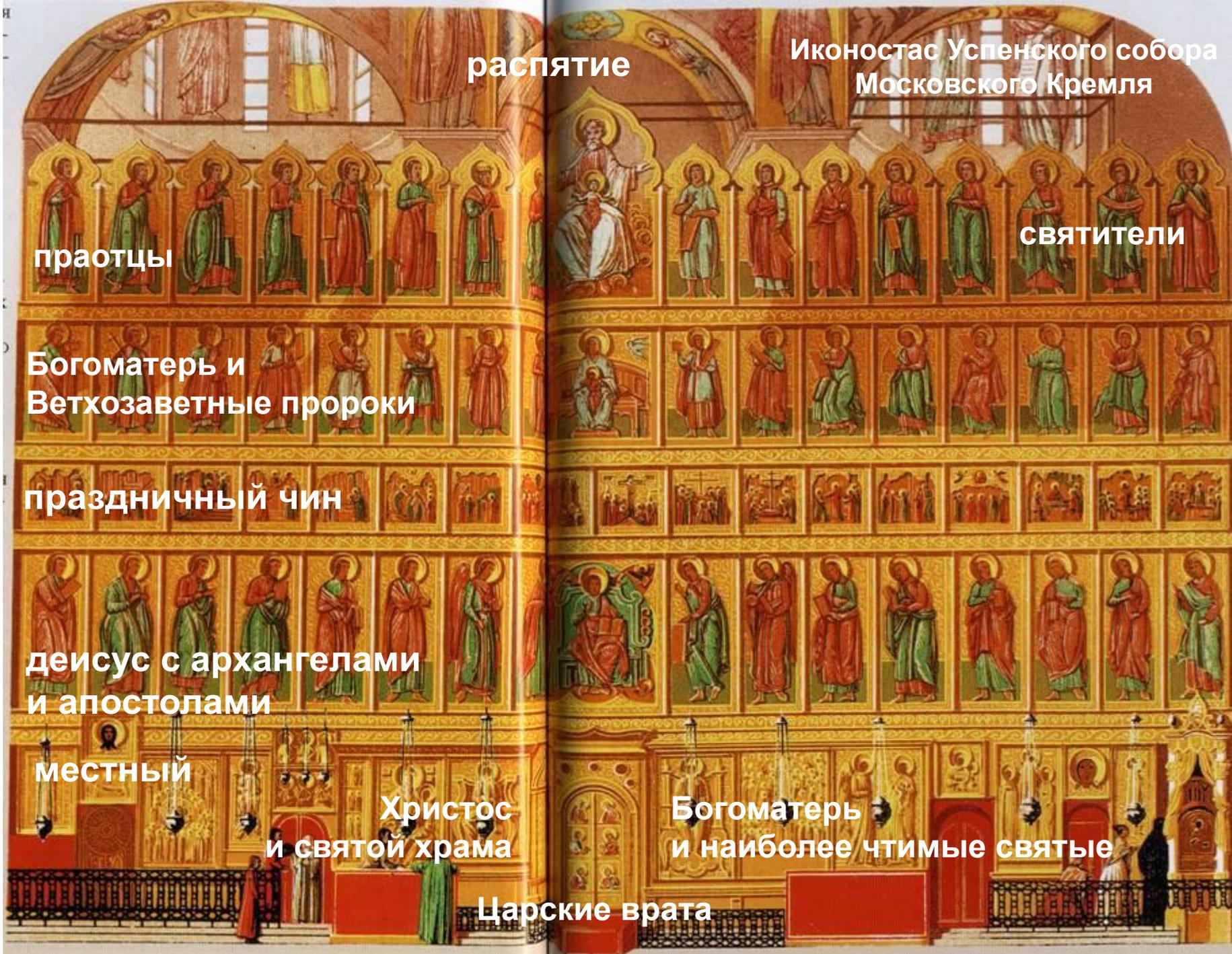
деисус с архангелами
и апостолами

местный

Христос
и святой храма

Богоматерь
и наиболее чтимые святые

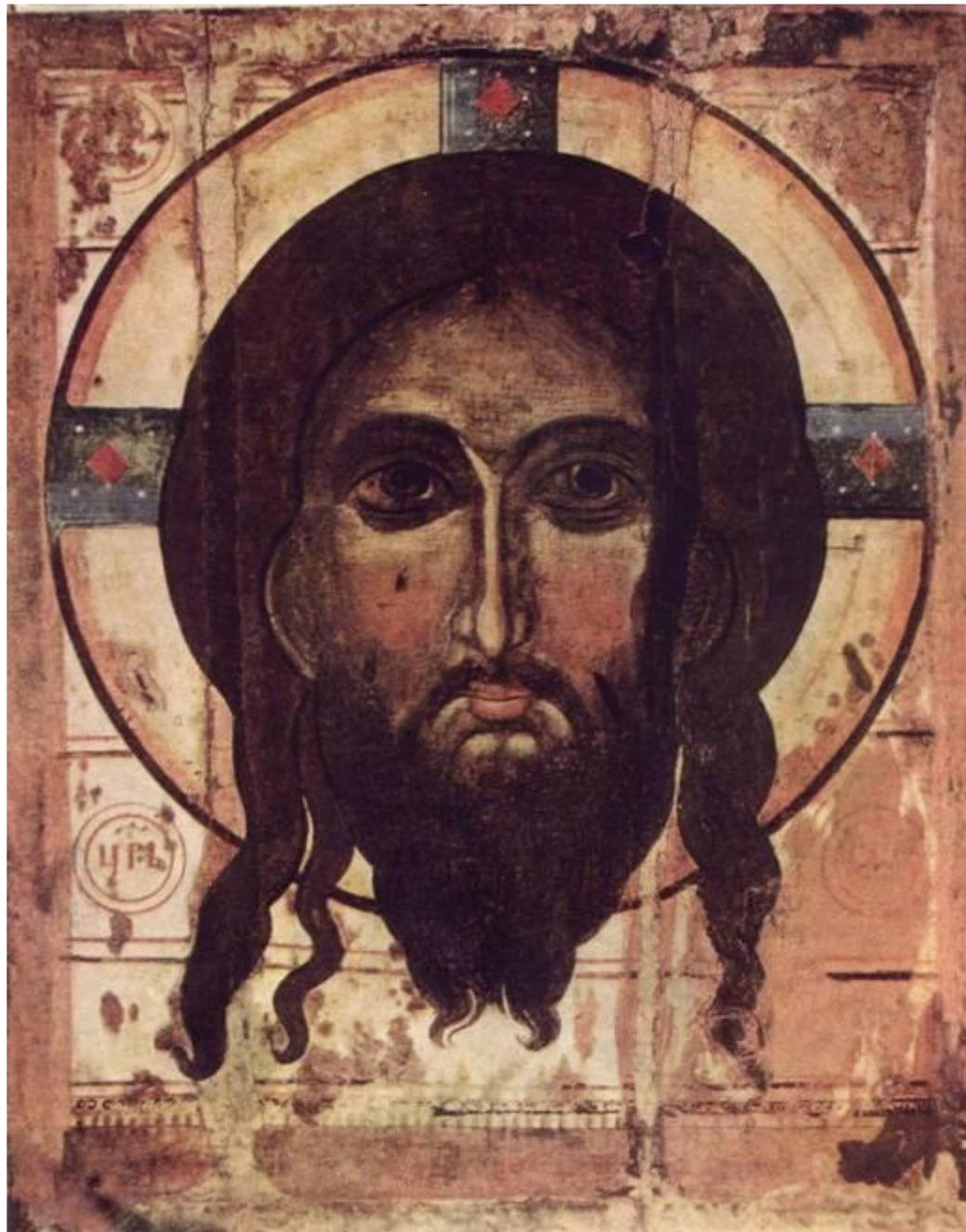
Царские врата

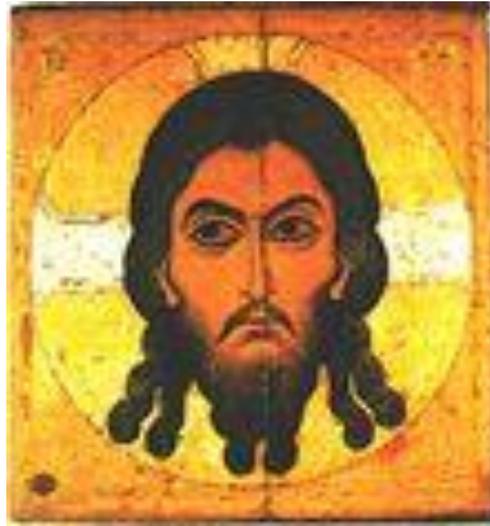
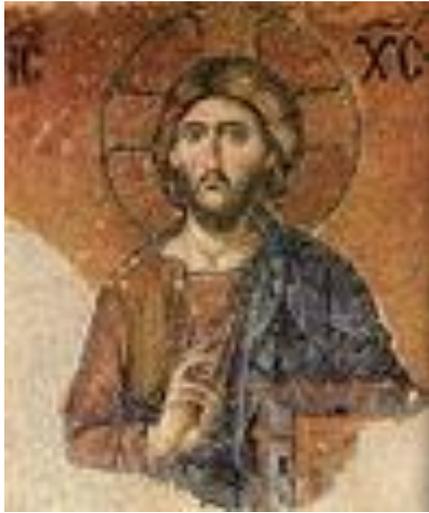

На Руси к иконам относились благоговейно. Их не покупали и не продавали – лишь выменивали. Их нельзя было выбросить или сжечь. Старые иконы закапывали в землю или пускали по реке. Иконы спасали от пожаров первыми и выкупали из плена. Избавление от несчастий связывали прежде всего с чудотворным действием икон.

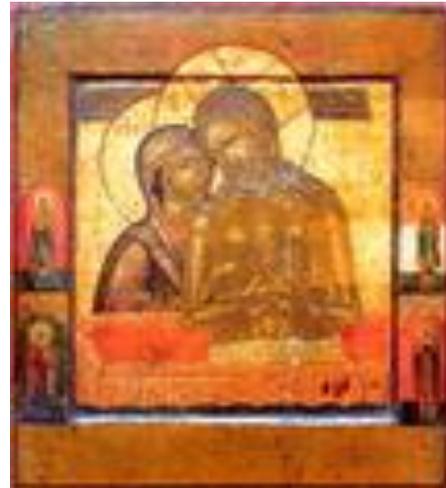
Как появилась первая икона?
С.82

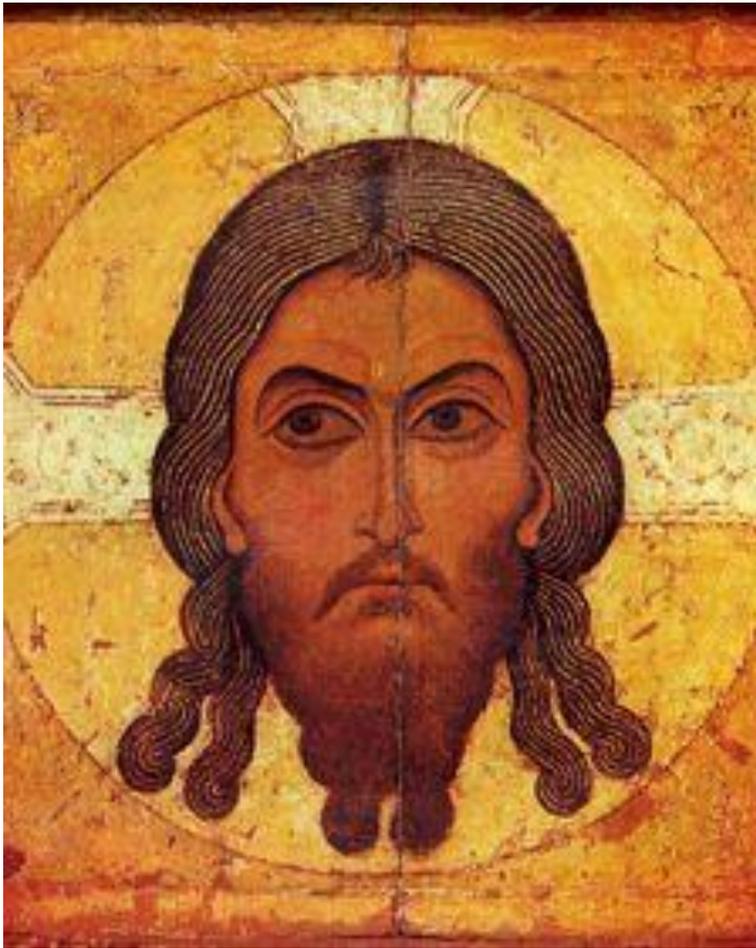
По преданию первой иконой был Убрус – полотенце, на котором отпечатался лик Христа – **Спас Нерукотворный**.

Иконографические типы Христа

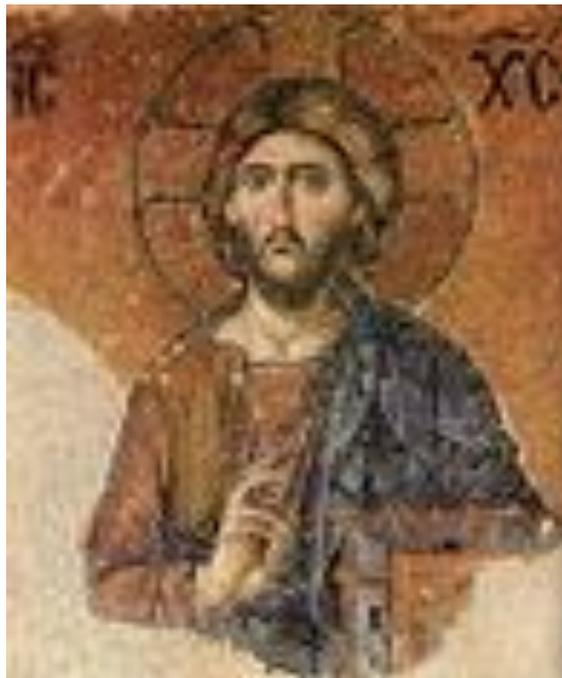

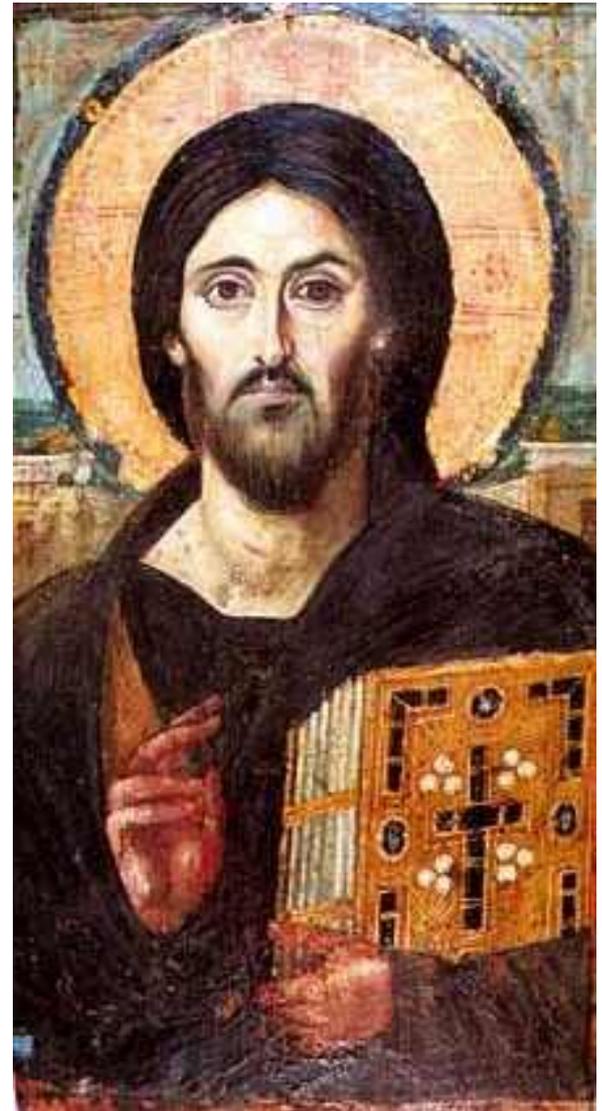
1. Спас Нерукотворный. Икона.
Новгород. XII в.
— один из основных типов изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе. Христос изображён в возрасте Тайной вечери. На Руси сложился особый вид Нерукотворного Образа — «Спас Мокрая брада» — изображение, в котором борода Христа сходится в один тонкий кончик.

Вседержитель или *Пантократор* ([греч.](#) παντοκράτωρ — *всевластный*) — образ в иконографии Христа, представляющий Его как Небесного Царя и Судию. Спаситель может изображаться в рост, сидя на [троне](#) Спаситель может изображаться в рост, сидя на троне, по пояс. В левой руке свиток или [Евангелие](#), правая обычно в благославляющем жесте.

Так, этот образ традиционно занимает пространство центрального [купола](#) Так, этот образ традиционно занимает пространство центрального купола православного [храма](#).

2. Спас Вседержитель (Пантократор). [Мозаика](#) в соборе св. Софии в Константинополе. XII в.

Спас в силах, центральная икона в традиционном русском иконостасе. Христос восседает на троне в окружении ангельского сонма — «Сил Небесных».

3. Спас в силах.

Христос – судья. Красный квадрат – земля, синий овал – мир духовный, красный ромб – мир невидимый.

Икона из деисусного чина иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля. Феофан Грек (?). Конец XIV в.

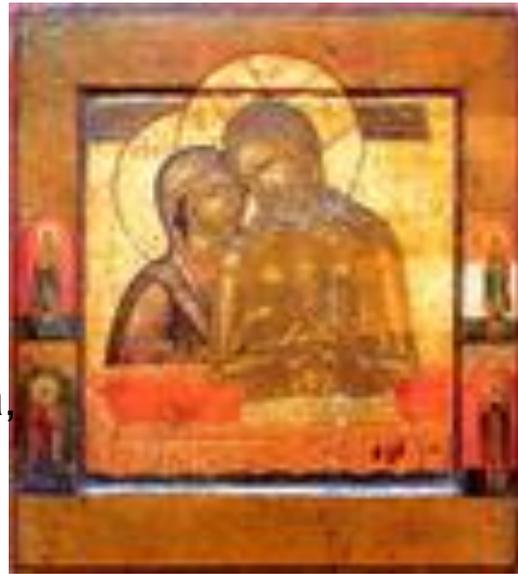

Спас Эммануил, *Эммануил* — иконографический тип, представляющий Христа в отроческом возрасте, часто с книгой в руке.

4. Спас Эммануил. Симон Ушаков

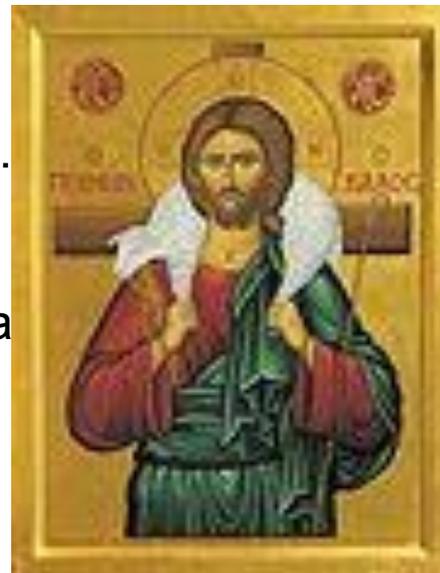
5.Архиерей Великий. Икона. Конец XVII в. изображение Христа в образе новозаветного первосвященника, приносящего в жертву самого себя.

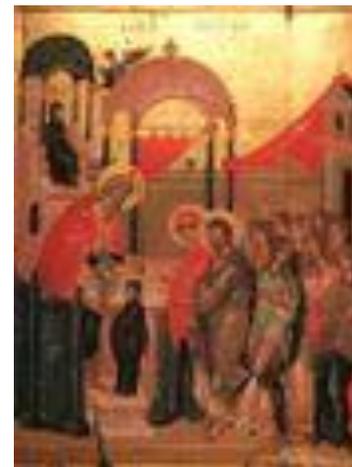
6.Не рыдай Мене, Мати. Икона. Конец XVIII — первая четверть XIX в. — иконографическая композиция, представляющая Христа во гробе

8.Благое Молчание. Икона. Иван Дьяконов (?). XVII в. Изображение Христа до прихода к людям (воплощения) в виде крылатого юноши с восьмиконечным нимбом.

7.Добрый Пастырь. Икона. Греция. XX в. Спаситель изображён в виде пастуха, окружённого овцами, либо с заблудшей овцой за плечами.

Типы икон Богородицы

1.Оранта (от лат. *orans* — молящийся) — один из основных типов изображения Богоматери — молящийся) — один из основных типов изображения Богоматери, представляющий Её с поднятыми и раскинутыми в стороны руками раскрытыми ладонями наружу, то есть в традиционном жесте заступнической МОЛИТВЫ.

Иконографический тип Оранта. Или «Знамение» Икона Великая Панагия. Ярославль. Около 1218 г.

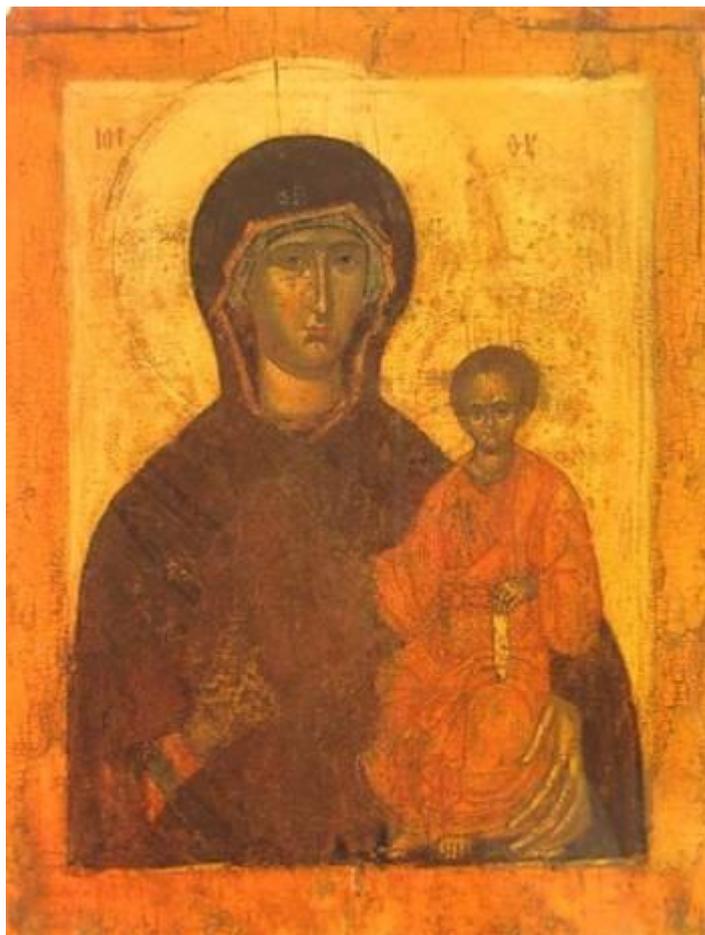
Донская
икона.
[Феофан Грек](#)
1392 г. ГТГ

[Владимирская
икона](#) Божией
Матери.
Византия. XII в.

2. Елеуса ([греч.](#) Ελεούσα — *милующая* от έλεος — *сострадание, сочувствие*), **Умиление** — один из основных типов изображения [Божией Матери](#) — один из основных типов изображения Божией Матери в русской [иконописи](#) — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи.

Богородица изображена с Младенцем [Христом](#), сидящим на Её руке и прижимающимся щекой к Её щеке. На иконах Богородицы Елеусы между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом-Сыном нет расстояния, их любовь безгранична. Икона прообразует крестную жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям

Одигитрия из музея им. Андрея Рублёва

Смоленская Одигитрия

3. Одигитрия ([греч.](#) *Обηγητρια* — *Указующая Путь*), **Путеводительница** — один из наиболее распространённых типов изображения [Богоматери](#) — один из наиболее распространённых типов изображения Богородицы с Младенцем. Отрок-[Христос](#) сидит на руках Богородицы, правой рукой Он благословляет, а левой — держит свиток

The background features a light blue area on the left containing faint, semi-transparent icons of three people. The right side is dominated by a large, bright yellow shape that curves from the top right towards the bottom right. The text is positioned on the yellow background.

**ТВОРЧЕСТВО
АНДРЕЯ РУБЛЁВА,
ФЕОФАНА ГРЕКА,
ДИОНИСИЯ**

ФЕОФАН ГРЕК (1340-после1405)
– византийский изограф, работал в
Новгороде, Москве

Феофан Грек,
Донская икона Божей Матери

Фрески Феофана Грека
сохранились в соборе Спаса
на Ильине улице в
Новгороде, 1378 г.

Особенности стиля:
-Красно-коричневая гамма,
-«оживки» белилами
-скрытая внутренняя энергия
образов, внешняя суровость,
внутренняя сосредоточенность.

АНДРЕЙ РУБЛЁВ (1360-1430)

Основоположник московской художественной школы. Молодость провёл в Троице-Сергиевой лавре, был монахом. Жил в Андрониковом монастыре, похоронен там же.

1405 - Расписывал фрески и иконостас для **Благовещенской церкви Московского Кремля.** (всё погибло)

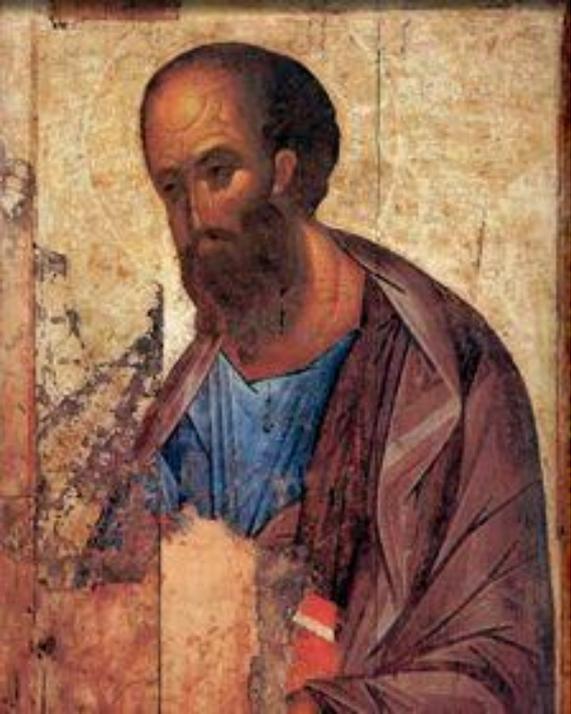
1408 – расписывал заново **Успенский собор во Владимире** («Страшный суд», купол, своды) и иконостас для собора.

В Звенигороде были найдены **три иконы из деисусного чина.**

Незадолго до смерти расписал **Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря** (не сохранились), но сохранилась **икона «Троица».**

Причислен к лику святых.

Спас из Звенигородского чина.

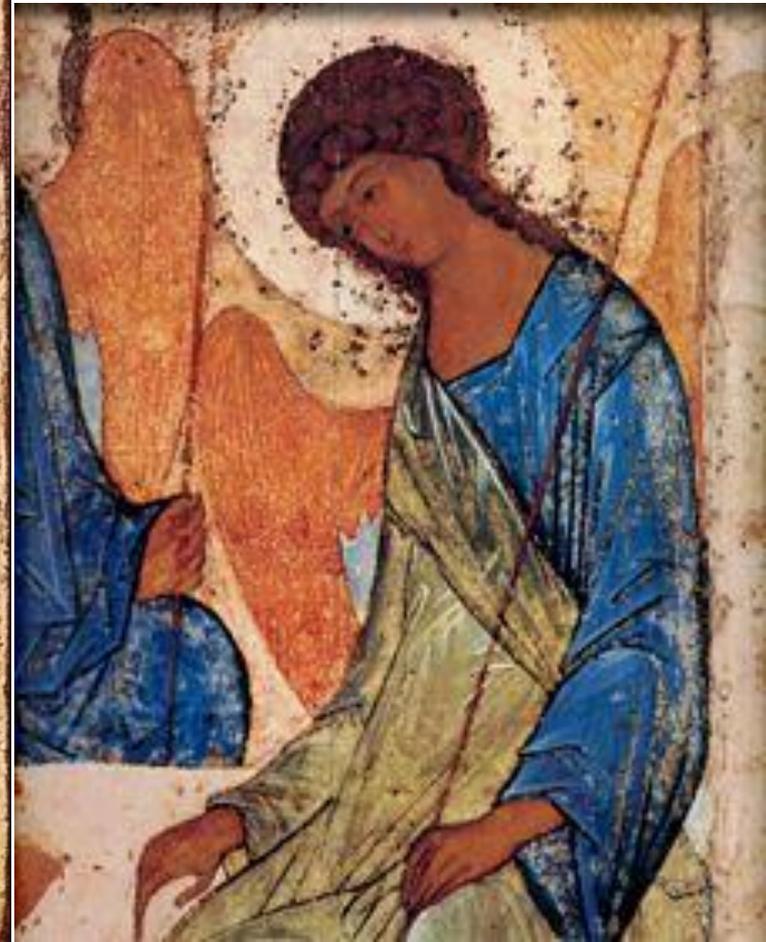

Особенности стиля:

- Плавный, спокойный ритм линий,
- округлые, непрерывные линии,
- любимая краска – «голубец» сине-голубая лазурь,
- Внутренняя мудрость, красота образов
- Выразительные жесты

иконы Звенигородского чина: архангел Михаил,
апостол Павел

Св. Троица. Андрей Рублёв. 1410 г

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ

Гора – духовное восхождение

Дерево – древо жизни, вечная жизнь

Палаты – новостроительство, символ гармоничного строения

Чаша – знак судьбы и жертвенности

Круг – единство

Св. Троица. Андрей Рублёв. 1410 г – самая совершенная икона в истории древнерусской живописи.

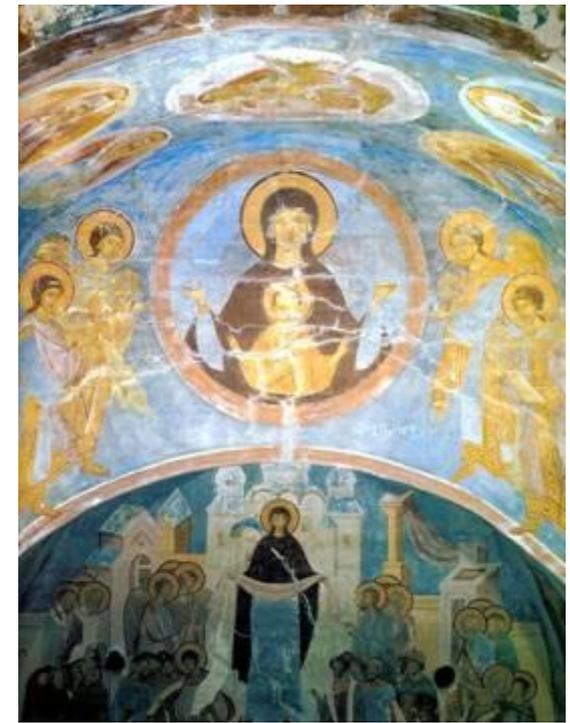
ДИОНИСИЙ (ок 1440-1503)

- не был монахом;
- написал 87 образов для Иосифо- Волоколамского монастыря (не сохранились).
- в 1482 писал иконы для Успенского собора Московского Кремля.

Особенности стиля:

- Удлиненные пропорции фигур,
- яркие цвета фресок,
- преимущественно светлые нежные краски в иконах,
- легкие, как бы парящие в небе, невесомые образы,
- музыкальность, нарядность

Дионисий. Архангел.
Фрагмент фрески церкви Рождества
Богородицы **Ферапонтова**
монастыря

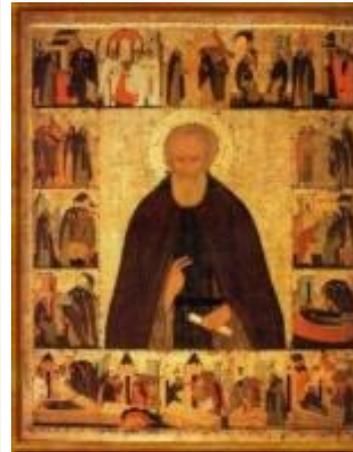

Собор украшен фресками, прославляющими Богоматерь, снаружи и внутри. Дионисий писал вместе с сыновьями.

Дионисий. Алексей Метрополит, с житием, XVI век, Москва.

ЖИТИЙНАЯ ИКОНА – рассказ о жизни святого. Читается, как книга слева направо, сверху вниз.
В центре иконы – изображение святого, по краям **клеимы** (сцены из жизни)

Дионисий. Распятие, 1500, Москва.

